09 1991

3 0 7

ТУ–19–241–82

1

2

студия
ДИАФИЛЬМ

07—3—057

КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ В КОНЦЕ XV— ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА

Диафильм по истории
для VI класса

Эпоха Возрождения — время отважных первооткрывателей, предприимчивых купцов и промышленников — нуждалась в образованных и пытливых ученых, изобретателях и строителях, зодчих и художниках, врачах и учителях. Открывались новые школы и университеты. Зарождалась интеллигенция.

РЕМБРАНДТ. Урок анатомии доктора Тюльпа. Старейшины суконного цеха.

Перед вами портрет ученого-гуманиста Бартоломео Бонги. Художнику Морони (XVI в.) удалось передать внутреннее напряжение и неустанную работу мысли этого человека. В окно его кабинета видна городская улица. Элементы пейзажа в ту пору нередко становятся составной частью портрета.

Но иногда они приобретают и самостоятельное значение. На картине художника Карпаччо (XV в.) молодой рыцарь в латах показан на фоне наивного пейзажа, с несовместимыми, но реально выписанными растениями и животными.

Еще одна особенность искусства Возрождения — создание профильного портрета, восходящего к античным барельефам. Таков как бы вырезанный на темном фоне портрет итальянского юноши (худ. Уччелло, XV в.). Перед зрителем предстает яркая, деятельная натура.

Возрождение оставило нам немало шедевров мировой архитектуры. Итальянский зодчий Брунеллески в начале XV века построил над собором во Флоренции купол гигантских размеров (диаметром 43 м у основания). Его опыт затем переняли мастера Западной Европы.

Вспомните, что вам известно о Пантеоне и соборе святого Петра в Риме. *Какие детали, общие для обеих построек, подтверждают преемственность архитектуры Возрождения, ее живую связь с античностью?*

Брунеллески первым стал строить здания в виде буквы П с внутренним двориком и крытой галереей, колонны которой объединялись полукруглыми арками (как в античных постройках). Впоследствии этот прием повторялся в архитектуре дворцов (палаццо) богатых горожан.

На одной из площадей Венеции возвышается конная статуя кондотьера Коллеони работы Веррокkио (учителя Леонардо да Винчи). Властный жест всадника, грозное выражение лица создают образ человека сильной воли и неукротимых страстей.

Сравните средневековую скульптуру «Прекрасная мадонна» со скульптурной группой конца XV века «Святое семейство с Анной». Они сходны по теме, но различаются выразительными средствами.

Как вы думаете, чем образы второго произведения ближе идеалу гуманистов?

В Государственном Эрмитаже в Ленинграде хранится одна из ранних работ Леонардо да Винчи (XV в.) «Мадонна с цветком». Юная мать, нежно улыбаясь, играет с малышом. Художник славит радость материнства. Переливы света и тени (светотень) позволяют выявить объемность человеческих фигур, ощутить глубину пространства.

Вероятно, в жизни этой женщины было много тайн. Лукаво прищуренные глаза, мягкая улыбка, слегка тронувшая губы, придают облику «Дамы с горностаем» ту загадочность, которая свойственна большинству персонажей Леонардо.

А вот так он изобразил себя на склоне лет. Резкая линия плотно сжатого рта, глубокие морщины свидетельствуют о нелегкой судьбе Леонардо да Винчи. Но он всегда умел противопоставить трудностям силу своего несгибаемого характера.

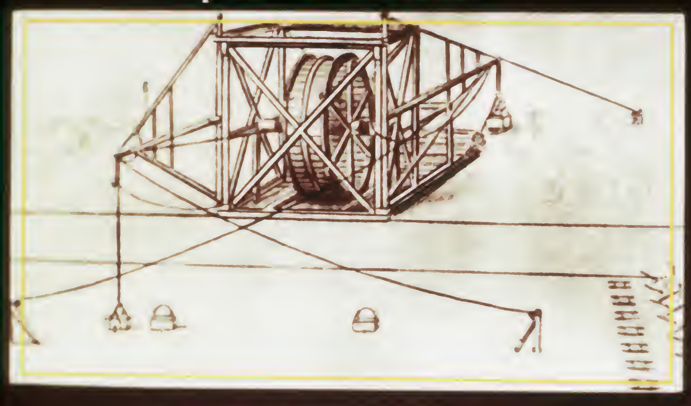

Стремясь к правдивому изображению человека, художник всматривался в то, как проявляются горе и радость, отчаяние и гнев, ликование и скорбь. Наблюдал и зарисовывал. Богатство мимики и жестов использует Леонардо для передачи чувств своих героев.

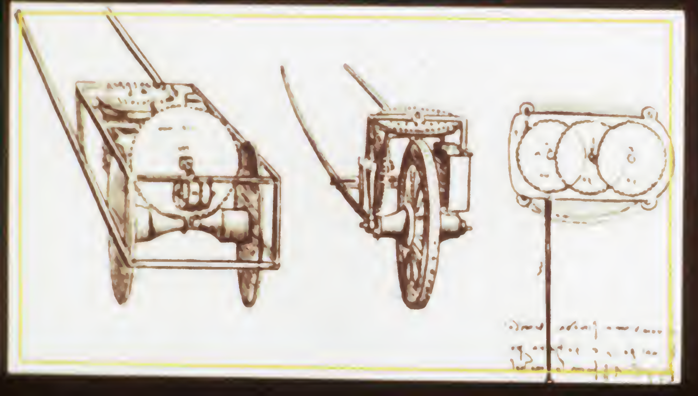
Как и другие живописцы и скульпторы того времени, Леонардо да Винчи тщательно изучал строение человеческого тела. На его рисунке «Анатомия плеча» хорошо видно, как меняется движение руки в зависимости от сокращения плечевых мышц.

Чертеж по механике

Чертеж землечерпалки

Среди многих его научных занятий большое место занимала механика, которую он считал воплощением математики. Применяя законы механики на практике, ученый создал проекты валяльных, прядильных, ткацких машин, токарных станков.

Это небольшое полотно, «Мадонна Конестабиле» (Эрмитаж),—одно из лучших творений Рафаэля (XVI в.). Все в картине создает ощущение чистоты, покоя, гармонии: прекрасное лицо и плавный силуэт молодой матери с младенцем, неяркая природа Умбрии — родины художника.

По заказу папы Юлия II Рафаэль расписал три парадных зала Ватиканского дворца. Одну стену занимает огромная фреска «Парнас». В левой ее части изображен Данте. В портрете угадываются мудрость и прозорливость автора «Божественной комедии».

Рафаэль расширил возможности реалистического портрета. Он создал обобщенный образ человека своей эпохи, сохраняя поразительное сходство с оригиналом. Таков, например, портрет папы Льва X, гуманиста и покровителя искусств. Он изображен рассматривающим в лупу миниатюру в старинной книге.

Гуманистическую идею просветленной скорби воплотил в скульптурной композиции «Пьета» ваятель, архитектор и живописец Возрождения Микеланджело. Юная Мария бережно поддерживает безжизненное тело Христа. Ее смиренный взгляд, выразительный жест левой руки как бы говорят: да, сын погиб, но не напрасно.

К выдающимся творениям Микеланджело относятся фрески Сикстинской капеллы в Ватикане. Привлекают внимание фигуры сивилл-прорицательниц. Дельфийская сивилла, изображенная в резком повороте, полна внутренней энергии. Вдохновенное лицо ее дышит волнением, словно она отчетливо видит грядущие события.

Для надгробия папы Юлия II скульптор изваял фигуры рабов. Могучий юноша пытается разорвать сковывающие его путы. Сильное, красивое тело застыло в мучительном напряжении. Лицо искажено гримасой боли. Но в нем столько страстного желания освободиться, что кажется: для этого нужно еще только одно небольшое усилие.

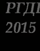

Другая знаменитая работа Микеланджело — мраморная статуя Давида. Согласно легенде, Давид убил из пращи великана Голиафа и спас свой народ. Поза юноши свободна и естественна. За внешним спокойствием чувствуются огромное стремление к победе и едва сдерживаемый гнев.

Фрагмент.

Разнообразием тем, необыкновенным богатством и праздничностью цвета отличаются полотна Тициана (XVI в.). Его кисти принадлежат портреты и пейзажи, картины на мифологические и библейские сюжеты.

ТИЦИАН.
Динарий Кесаря.

На групповом портрете— папа Павел III с внуками—художник запечатлел три разных характера. Немощный, но сильный духом старик. Надменный кардинал Алессандро. В почтительном поклоне Оттавио. Его хищный профиль, вкрадчивые манеры выдают человека жестокого, способного на преступление. И в самом деле, он вскоре стал участником убийства своего отца.

Немецкие живописцы Возрождения, подобно итальянским, утверждали в своих работах неповторимую ценность человеческой личности, искали новые средства ее изображения. Такие поиски характерны и для творчества Альбрехта Дюрера. Сложный внутренний мир, душевная красота человека воплощаются в его внешнем облике.

ДЮРЕР.
Автопортрет.

Искусство портрета занимает особое место в творчестве Ганса Гольбейна Младшего (XVI в.). На парном портрете предприниматели Томас Годсельв и его сын Джон. У отца грубоватое лицо с умным, уверенным взглядом.

Ясно, что всего в жизни он добился сам. Сын, нерешительный и вялый, пока еще бледное подобие отца.

Из глубины холста к нам обращен взор пожилого мужчины, внимательный, изучающий. Быть может, это последний из множества автопортретов голландского живописца Рембрандта (XVII в.). Его называли королем светотени. Фигура человека на портрете погружена в глубокую тень, высвечены только лицо, чуть тронутые улыбкой губы.

Спокойно, с привычной горечью смотрит на мир старик. Он прожил долгую жизнь, полную лишений и тяжкого труда. Свет выделяет главное— лицо и костлявые, тяжелые руки труженика.

РЕМБРАНДТ.
Портрет старика в красном.

Посмотрите, с какой теплотой и нежностью написан портрет Хендрикье Стоффельс. Поза, движение руки, наклон головы молодой женщины создают впечатление ее живого дыхания.

Знаменитый «Портрет камеристки инфанты Изабеллы...» (Эрмитаж) принадлежит фламандскому художнику Рубенсу (XVII в.). Служба при дворе наложила отпечаток на облик девушки. Внимательные глаза мгновенно оценивают обстановку. Зрачки чуть расширены, словно вздрагивают крылья тонкого носа — все это выдает взволнованность, проглядывающую сквозь привычную маску невозмутимости.

На деревенской площади в быстром танце движутся пары. Грузные фигуры, неуклюжие жесты, грубоватые лица — нидерландский художник Брейгель (XVI в.) не приукрашивает своих героев, передавая их силу, решительность, простоту. За обращение к крестьянской теме он получил от потомков прозвище «мужицкий».

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ. **Крестьянский танец.**

Голландские живописцы поэтизировали подробности повседневной жизни. Спокойна, нетороплива молодая горожанка на картине Вермера Делфтского (XVII в.) «Служанка с кувшином молока». Окружающие ее предметы написаны так достоверно, что ощущаешь мягкость свежего хлеба, густоту льющегося молока.

В юности охотно писал бытовые картины испанский живописец Веласкес (XVII в.). К ним относится полотно «Завтрак» (Эрмитаж), выполненное в темных тонах с резкими контрастами света и тени. Персонажи остро охарактеризованы автором. На переднем плане натюрморт, составляющий единый мир с человеком.

Тускло поблескивает яичница на медной сковороде, белеет яйцо в руках у женщины с усталым лицом («Старая кухарка»).

На картине сопоставлены два возраста человеческой жизни.

В мастерскую, где Веласкес писал королевскую чету, вошла маленькая принцесса Маргарита с придворными дамами. Эта группа стала центром знаменитой картины «Менины». Фигуры свободно размещены на холсте, их позы, движения, выражения лиц характеризуют положение каждого при дворе.

Серебристым светом выделена инфанта: милое лицо девочки, легкие, шелковистые волосы, серьезный взгляд, гордая осанка, переливающиеся складки тяжелого платья.

Веласкес создал серию портретов королевских шутов. Изображая их, он подчеркивал страдания больных, униженных людей. В фигуре карлика Себастьяна Мора, в его беспомощной позе есть что-то жалкое, но суровый взгляд темных глаз полон внутренней силы и мрачного отчаяния.

Грозовые тучи изрезаны стрелами молний. Толедо — словно тревожное видение. Кажется, что охваченный ветром город вместе с его храмами и башнями вот-вот взлетит. Таким увидел Толедо испанский художник Эль Греко (XVI в.).

Сюжет его картины «Святое семейство со святой Анной» традиционно средневековый. Персонажи отличаются одухотворенностью, как и во всех других творениях художника. С благоговением и скорбью обнимает молодая мать младенца Иисуса. Скорбят родные, как бы уже провожая его на крестные муки.

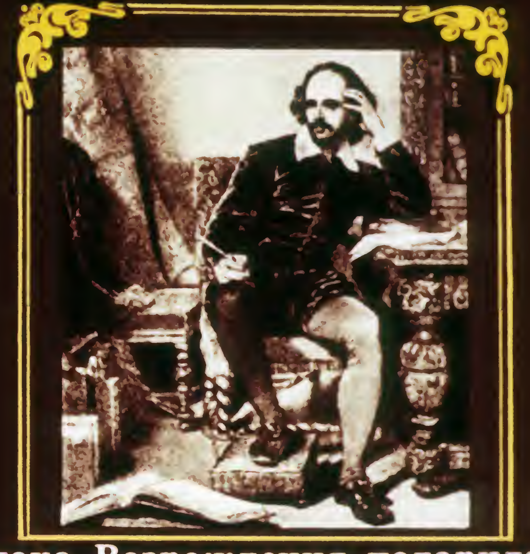

В образах апостолов Петра и Павла — учеников и последователей Христа, Эль Греко показал два разных характера. Петр (слева) неуверен, мягок. Властный Павел уверен в знании истины, готов к действию. Фигуры и лица на полотнах Эль Греко обычно вытянутые, удлиненные, что придает им особую выразительность.

Пронзителен взгляд Ниньо де Гевара. Зловеще спокойный, выжидающий своего часа, инквизитор вселяет ужас. Он напоминает спрута и руками-щупальцами, и выпуклыми холодными глазами за толстыми стеклами очков. Одежда его кажется окровавленной. Эль Греко оставил на века убедительный документ своего времени.

Эпоха Возрождения подарила человечеству великих писателей-гуманистов–таких, как Петрарка, Боккаччо, Рабле.

Вершиной литературы той поры считается творчество английского драматурга Вильяма Шекспира (XVI — XVII вв.). Его искусство изображения человеческих чувств, страстей, конфликтов не знает себе равных.

Всемирную известность приобрел Дон Кихот Ламанчский — герой романа испанского писателя Сервантеса (XVI—XVII вв.). А книга о нем, вдохновленная любовью к людям, вошла в сокровищницу мировой литературы.

В годы крестьянской войны в Германии особенно популярны были сочинения Эразма Роттердамского. Его портрет работы Ганса Гольбейна представляет зрителю ученого, погруженного в глубокую думу. Тонкие губы чуть тронуты усмешкой. Не обдумывает ли он очередную сатиру на современное ему общество — «царство торжествующей глупости»?

Той же теме посвящена немецкая гравюра «Древо сословий». Удобно расположились на его ветвях дворяне, духовенство, богатые горожане. Крестьяне едва заметны среди корней. Они питают дерево и несут на себе всю его тяжесть.

По словам Ф. Энгельса, эпоха Возрождения была *«величайшим прогрессивным переворотом из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености».*

Вопросы к учащимся

1. *Чем отличалась архитектура Возрождения от готической (к.6—9)?*
2. *Сравните образ мадонны с младенцем на картине Леонардо да Винчи (к. 11) и на средневековой иконе (Учебник, с. 57).*
3. *Согласны ли вы с характеристикой придворной камеристки, данной в к. 31?*
4. *Какую роль могло играть распространение печатной гравюры «Древо сословий» во время Крестьянской войны в Германии?*
5. *Каких писателей эпохи Возрождения вы знаете? Какие их произведения вам знакомы?*

КОНЕЦ

Диафильм создан по программе средней общеобразовательной школы

Авторы кандидат исторических наук
Н. АППАРОВИЧ,
кандидат педагогических наук
Н. ПРОСКУРОВСКАЯ-ЗАПОРОЖЕЦ
Художник-оформитель
И. ШАТАЛОВА
Редактор
В. ЧЕРНИНА

Д–104–89

103062, Москва, Старосадский пер., 7
Цветной